

ТАНЕЦ НЕБОЖИТЕЛЕЙ

До недавнего времени наше представление об индийских танцах складывалось исключительно на основе небезызвестного индийского кино. Каждый из нас хотя бы раз, может и не до конца, но посмотрел индийскую «мыльную оперу». Однако эти достижения кинематографа скорее вызвали у российского зрителя иронию своей наивностью сюжета и неотъемлемыми песнями-танцами по любому поводу.

Сейчас, несмотря на массовое увлечение восточной культурой и искусством, у нас найдется не много исполнителей индийского классического танца. Даже элементарные базовые движения в индийской классике требуют серьезной подготовительной работы. Ведь за каждым шагом, жестом, даже взглядом стоит огромный пласт знаний мифологии, религии и философии Индии.

Легенды и мифы

Все индийское танцевальное искусство тесно переплетено с древними сказаниями, ритуалами и обрядами.

Поначалу танец был доступен лишь небожителям. Во дворце царя богов Индры устраивались пышные празднества, на которых танцором выступал сам бог Шива. А вот простые смертные появлением у себя танцевального искусства обязаны мудрецу Бхарате, который и упросил божеств преподнести жителям земли этот бесценный дар.

Индийский танец прошел вековой путь в практически неизменном виде. И в Древней Индии и в наши дни все танцевальные постановки основаны на Натья Шастре (3-4 в н.э.) – древнем трактате о теории и практике драмы.

Чтобы понять суть индийского танца, необходимо, в первую очередь, помнить, что это

танец храмовый – посвященный божеству. Его еще называют одной из форм йоги. В ритуальном танце соединяются физическая энергия и духовная сила. Считается, что в индийского танцора вселяется бог Шива (также как шаманами во время обрядов овладевают духи). Поэтому зрители во время выступления испытывают особое чувство благодати, а, согласно поверью, и избавляются от многих недугов.

О чем расскажет нам танцор

Постичь это искусство по силам далеко не всем. Видимо, богам было проще. Не каждый, даже очень талантливый исполнитель, может справиться с такой нелегкой задачей: изображать смысл танца жестами, чувства и эмоции – мимикой, при этом отбивая ритм ногами. А если он танцует в стиле кучипуди (это один из семи стилей индийского классического танца), то при этом еще и петь.

Танец в стиле кучипуди – это еще и драматическая постановка. Чтобы передать ее смысл, актер должен выучить язык жестов: мудры и хасты - 28 разнообразных положений для одной руки (Асамьюта хаста) и 34 позиции для двух рук (Самьюта хаста). С их помощью изображаются не только предметы или действия, но и рассказываются целые истории и даже можно точно воспроизвести литературный текст драматургического произведения. Опять же, одних жестов тут не достаточно. Прибавьте еще 7 видов движений бровей, 13 положений головы, 9 разновидностей движений шеи, 9 положений глаз и... 6 движений носом. То есть чуть ли не каждый мимолетный взмах ресниц может выражать глубокие чувства, переживания и эмоции.

Вот один из распространенных сюжетов танцевальной постановки:

«Танцовщица мечтает о Кришне, воспекает Бога. Неожиданно на пороге появляется сам Бог Кришна. Он победил демонов, посланных Камсой, и сейчас стоит перед танцовщицей. Каждый раз, когда в мире появляется зло, Кришна приходит в различных формах на

землю, чтобы победить его. Танцовщица припадает к его стопам со словами: «У нас нет другого спасителя, только ты».

Сам танец технически сложен в исполнении и требует серьезной подготовки. Действительно, сколько необходимо времени, чтобы все эти отдельные движения, жесты, взгляды могли рассказать поэтическую историю любви или поведать о жизни божества? А ведь самые искусные актеры представляли еще и такой номер. Перед началом выступления сцена посыпается мелом и накрывается полотном. Артист исполняет танец в особо редком ритме (в современной танцевальной практике он не используется). По окончании танца полотно поднимают, и на нем четко видны определенные фигуры или образы божеств, «нарисованные» стопами танцора. Некоторые виртуозы во время танца ставили на голову кувшин с водой или рисом.

Конечно, как бы мы не восхищались мастерством и артистизмом танцовщицы, впечатление будет неполным без соответствующего костюма. И здесь индийскому танцу есть чем удивить. Цветные сари, яркий макияж, множество украшений, цветы в прическе – казалось бы, неограниченное пространство для полета фантазии. Но и тут все подчинено строгим правилам.

В древнеиндийской культурной традиции существует определенный канон женской красоты. Его описание встречается в самых различных литературных произведениях, бесспорным авторитетом среди которых является трактат об искусстве любви «Камасутра» (III – IV вв н.э.). Исполнительница танца должна соответствовать этим представлениям об идеальной женщине. Осветленное тоном лицо, густо обведенные глаза, брови правильной «канонической» формы, иссиня-черные завитые локоны волос – такой должна быть красавица, по мнению древних авторов.

Существует также, но далеко не всегда применяется, практика усовершенствования фигуры: для восполнения недостатка объемов в соответствующие части танцевального костюма вшиваются специальные вставки.

В каждом из семи стилей индийского танца костюмы имеют свою неповторимую индивидуальность: от пышных накрахмаленных юбок цилиндрической формы и вуалью закрывающей лицо исполнительниц манипури до скромного белого сари с золотой каймой у танцовщицы мохиниаттам. Костюм кучипуди традиционно ярок с большим количеством украшений. Он состоит из нескольких частей:

Блузка, поверх которой надет «передник», аккуратно уложенный узкими складками и уходящий каймой на плечо и спину, а широким краем закрепленный на талии. Свободные, суженные к низу штаны. Впереди к штанинам крепится широкая плиссировка, красиво раскрывающаяся веером в танце. А к низу одной из штанин пришита кайма, с двумя-тремя складками, достигающая до пояса. Бедро полностью закрывает широкая баска, вшитая в левый боковой шов штанов; на ее изготовление уходит самый дорогой край сари – анчал. К поясу пришивается короткий веер, часто украшенный кисточками.

Костюм дополняют два или три ожерелья. Серьги имеют традиционную куполообразную форму, и к ним прилагаются дополнительные детали, которые располагаются вдоль уха и крепятся к волосам. Нос украшают сразу три предмета. На запястьях и над локтями – браслеты, а талию охватывает металлический пояс.

Верхние фаланги пальцев рук и стопы выкрашены специальной алой краской – альтай. В старину этим красавицы подчеркивали женственную прелесть линий этих частей тела, а в танце краска добавляет изысканности и четкости движениям.

Но главное украшение танцовщицы – длинная богато убранная коса, «jada». По канону «jada» состоит из 27 частей – 27 звезд. На конце косы повязаны три шарика – символ трех миров, а к каждому из них крепятся еще три поменьше: 9 маленьких шариков представляют 9 планет. На голове – позолоченное украшение с полудрагоценными камнями и жемчугом, а вся прическа украшена оранжевыми или белыми цветами.

И основной элемент костюма индийского исполнителя – гхунгхру, широкие кожаные браслеты, которые одеваются на щиколотку. На них расположено множество маленьких бубенцов – до 40 штук на каждую ногу. Эти колокольчики – полноценный музыкальный инструмент, во время выступления ими четко отбивается заданный ритм. Свои гхунгхру танцовщик почитает и признает за священный предмет. Полагается до выступления положить колокольчики перед изображением Шивы, а затем принять их из рук учителя.

В общем, все в индийском классическом танце, от первого шага до цветка в волосах, требует огромного таланта, мастерства и, а может в первую очередь, длительного, серьезного обучения.

Учителя и ученики

Возможно, одна из причин, почему индийский танец за столько веков почти не изменился под влиянием времени - форма обучения. Здесь сохранилась древняя традиция передачи знаний – непосредственно от Учителя к ученику. Только Учитель может объяснять и показывать движения начинающему танцору. И совершенно недопустимо повторять движения за другими учащимися, если вы сами их не знаете, то есть Учитель не показывал их вам. Если занятия начинают одновременно несколько человек, Учитель преподает сразу всей группе, а не по очереди. Но каждый выполняет упражнения до своего уровня (последнего изученного движения).

Во время урока Учитель сидит лицом к ученикам, ученики строятся в колонки. Палкой он отбивает ритм выполнения упражнений базы. Когда Учитель дает урок отдельному учащемуся, недопустимо проходить между ними, так как нарушается взаимосвязь.

В танцевальный класс и на сцену нельзя входить в обуви, танцевать можно только босиком (правда в России все-таки делается поправка на климат, и допускаются носки в холодное время года). Это связано с тем, что изначально танец считается храмовым искусством, а в индуистский храм входить в обуви запрещено. Стоит ли говорить, что

Танец небожителей

Автор: Administrator
15.11.2012 19:41 -

для танцовщика класс и сцена являются своего рода храмом.

Этот непростой путь от начинающего ученика до артистки сцены и Учителя преодолела и Анна Шарма – русская танцовщица, покоровшая индийского зрителя. Анна прошла обучение в Академии Искусств в Кучипуди в Индии, затем много гастролировала по стране, преподавала искусство танца индийским девочкам. На родине, в Санкт-Петербурге, она открыла первую школу изучения стиля Кучипуди, на базе которой существуют танцевальные студии «Анугама» и «Сварнакамалам».

www.anugamastudio.narod.ru